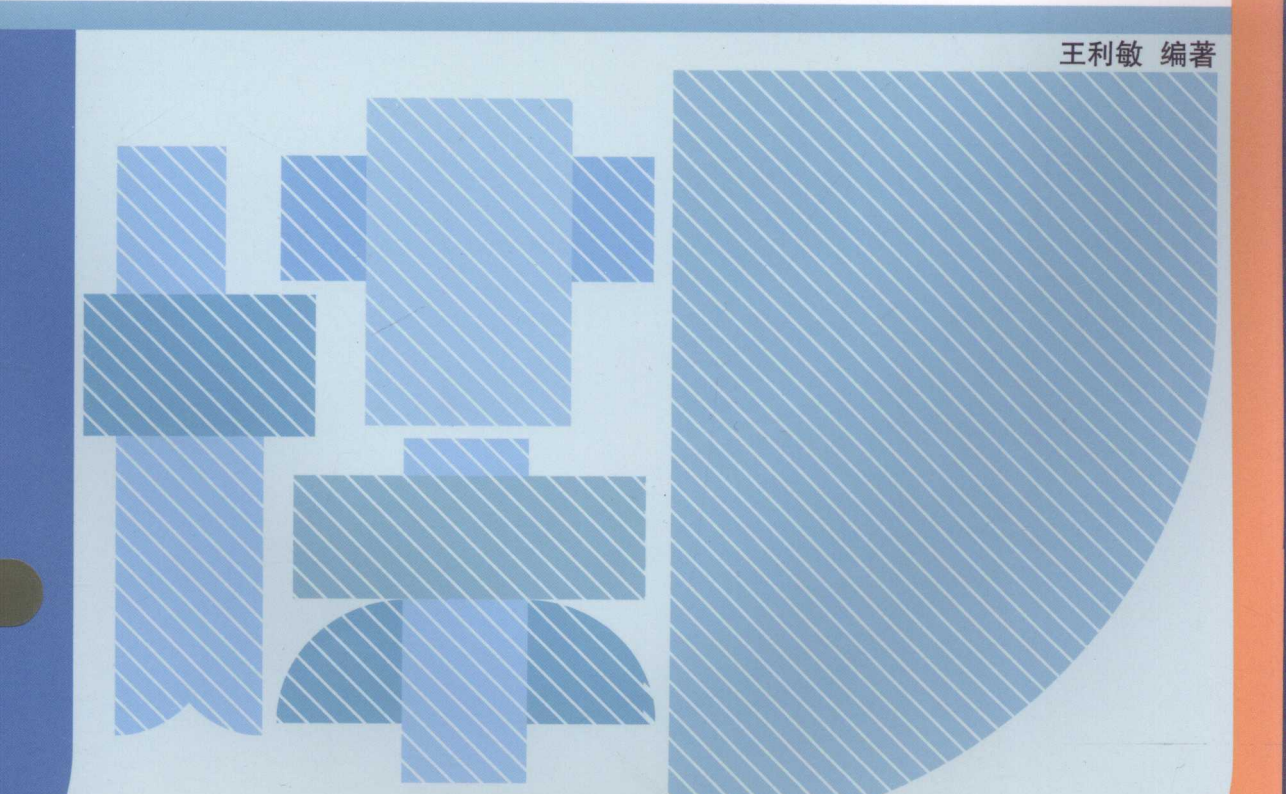

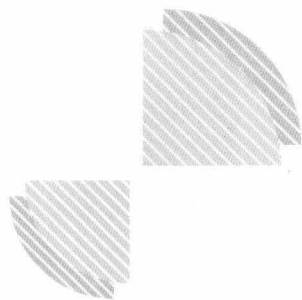
数字媒体艺术专业“十二五”规划教材

视觉艺术造型基础

王利敏 编著

中国传媒大学出版社

数字媒体艺术专业“十二五”规划教材

视觉艺术造型基础

王利敏 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉艺术造型基础/王利敏编著. —北京:中国传媒大学出版社, 2015. 11

(数字媒体艺术专业“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-5657-1411-5

I. ①视… II. ①王… III. ①动画—造型设计—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 163855 号

数字媒体艺术专业“十二五”规划教材

视觉艺术造型基础

编 著 王利敏
责任编辑 张旭 吴磊
装帧设计指导 吴学夫 杨蕾 郭开鹤 吴颖
设计总监 杨蕾
装帧设计 徐源、宋学敏等平面设计创作团队
责任印制 阳金洲
出 版 人 王巧林

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024
电 话 86-10-65450532 或 65450528 传真:010-65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 黑白 6.5 彩色 1.5
版 次 2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1411-5/J·1411 定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

中国传媒大学“十二五”规划教材编委会

主任：苏志武 胡正荣

编委：（以姓氏笔画为序）

王永滨 刘剑波 关玲 许一新 李伟

李怀亮 张树庭 姜秀华 高晓虹 黄升民

黄心渊 鲁景超 蔡翔 廖祥忠

数字媒体艺术专业“十二五”规划教材编委会

主任：廖祥忠

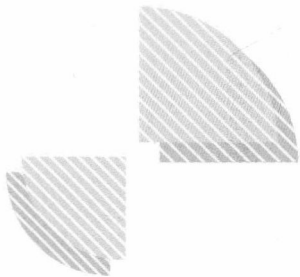
副主任：黄心渊 贾秀清 石民勇

委员：（以姓氏笔画为序）

王雅平 李停战 张骏 郑维林 贾否

贾秀清 索晓玲 倪学礼 黄心渊 曾定凡

谭笑 路盛章

前 言

本书作为讲授绘画基础的教材,适合对绘画怀有兴趣,却没有接受过基础绘画技巧训练的人使用,希望他们可以通过这本教材快速掌握造型的必备知识和技巧。这本教材也适合大专院校中艺术和科技交叉的新兴学科的绘画基础课程教学,如数字媒体艺术专业的造型基础课程。中国传媒大学早在2001年就凭借敏锐的眼光,领风气之先,在全国范围内首创了数字媒体艺术专业,这个专业致力于以数字影视、网络多媒体艺术为主的数字艺术的创作,要求学生既要精通数字媒体技术,又要有较高的艺术品位和创作能力,招收的学生成绩优异,兴趣广泛,最大的特点是知识背景多元化,但囿于中国现实的教育背景,很多学生在进入大学之前,并没有系统地学习过绘画基础知识,这给他们专业学习期间将要进行的新媒体艺术创作造成一定障碍。数字媒体艺术呈现的形式多种多样,在涵盖了所有传统媒体艺术形式的基础上,更开拓着属于这种新媒体形式自身的新形式,从数字绘画、数字影像、网页设计到数字图书、电子游戏界面设计以及各种数字应用产品界面设计等等,不过虽然形式繁多,但最终的呈现形式却仍然属于视觉产品,如何使视觉产品的创造具有形式上的美感?什么是美?如何掌握创造形式美的规律?作为视觉产品的设计者,了解和掌握这些基础的视觉造型元素和这些元素在创作中的运用是进入专业学习的前提和必要条件。造型基础课程的设置,就是希望学生在进入专业学习之前,可以通过这门课程了解和掌握基本造型知识和技巧,使得诸如数字媒体专业这样的艺术与科技交叉的学科的学生们可以在较短的时间内掌握基础视觉造型知识。

从2001年这个专业创立之初,笔者就开始承担造型基础课程的教学工作。这本教材的编写,是应教学之需,也是对我个人多年教学实践的一次总结。回顾十几年前,记得我第一次准备课程内容时,希望可以在市面上找到一本现成的适宜的教材,却失望而归。关于绘画基础教学的书籍虽多,但找到一本适合于诸如数字媒体艺术专业一类新兴的交叉学科的绘画基础教材却不容易。有些比较基础的适合中学艺术课程的教材,偏于基础绘画技巧的传授,内容过于单一和肤浅,并不适合大学生;还有些教材是针对传统艺术类大学本科专业的

学生的,如艺术设计、美术等,这些教材针对性很强,教材内容只针对某个艺术专业领域,内容过于专业化,并不适合完全没有绘画基础的学生学习。所以我决定通过搜集和整理各种资料,寻找出适合这种新兴交叉学科的学生有关艺术基础教学的方法和内容。经过十几年的教学实践,通过不断补充和完善教学理念和教学内容,从2014年开始着手编写这本教材。艺术与科技交叉学科专业的设立是现在更是未来大学教育的一个发展方向,艺术基础知识的传授也正在成为通识教育而渐渐普及至大众,希望这本教材能对这些读者有实实在在的帮助。通过这本教材介绍的方法和内容,能够较快速地掌握视觉传达的基础,理解诸如空间、透视、构图、形体、影调等基础视觉艺术词汇的含义;能够通过具象或抽象的视觉语言有效地进行创作表达。

回顾这些年的教学经历,往往在整个课程开始之时便经常从学生那里听到这样的问题:“我一点儿美术基础都没有,这门课我可以学好吗?”“我之前从来没有画过画,我没有信心。”但在课程结束时,学生通过实践了解到,绘画和其他技能一样,只要找到好的方法,是可以快速掌握的。另外,也懂得“艺术的天赋”(创造力)的拥有首先需要学习基本的专业技能,再辅以恰当的思维方法训练即可获得。

这本教材大致的写作思路是:将造型基础知识概括成几种元素分别进行讲解,通过这种清晰并易于理解的方式使学生有效掌握基本的造型元素。另外,在教学中结合学生的专业特点,在讲授每一种造型元素时,穿插介绍与之相关的重要美术史常识,通过对经典艺术作品的分析,使学生能够了解这些造型元素是如何被有效运用在创作中的。同时,针对每一章的讲授主题,强调在相关主题的实际训练过程中应该注意的重点和难点,这些重点和难点是我在十几年的教学实践中经常遇到的问题的总结。实践证明,这些是行之有效的方法。这本教材的结构,正是基于这种来源于实践的方法而确定,按不同的造型元素分若干章,每一章具体分析一个造型元素。学生们通过理论讲授并结合目的明确的课堂绘画实践,可以在较短的时间内有效掌握教学内容。

在学习本教材之前,我想强调的是,艺术不像数学有着绝对的对与错的答案。艺术没有绝对的好与坏,美感是需要培养的,也就是经过教育的方式传授,艺术的学习和实践是一个不断积累的过程,没有最好,只有不同。对于书中所述的名词概念的理解只有通过不断的实践才能真正认识和掌握,而且在艺术领域,这些概念也永远没有终极的定论。所以对于艺术的每一个概念的理解,应该始终抱着怀疑和审视的眼光去学习和思考。

王利敏

2015年9月

目 录

前 言	1
第一章 绘画——空间的艺术	1
第一节 关于绘画的空间	1
第二节 历史知识	1
第三节 应用实践	4
第二章 构图——绘画的第一步	15
第一节 关于构图	15
第二节 历史知识	17
第三节 应用实践	24
第三章 比例	36
第一节 关于比例	36
第二节 历史知识	37
第三节 应用实践	42
第四章 透视	45
第一节 关于透视	45

第二节 历史知识	45
第三节 应用实践	51
第五章 形体	56
第一节 关于形体	56
第二节 历史知识	57
第三节 应用实践	58
第六章 光与形体	63
第一节 关于光与形体	63
第二节 历史知识	65
第三节 应用实践	68
第七章 影调	71
第一节 关于影调	71
第二节 历史知识	74
第三节 应用实践	76
第八章 素描媒介	83
第一节 关于素描媒介	83
第二节 历史知识	85
第三节 应用实践	88
第九章 色彩	97
第一节 关于色彩	97
第二节 历史知识	98
第三节 应用实践	102
参考书目	115

第一章 绘画——空间的艺术

第一节 关于绘画的空间

绘画也可以被理解为“空间的艺术”。绘画考虑的核心问题是如何安排和表现空间。因为大部分艺术形式都是在一定空间内组织起来的。建筑在一个现实的立体空间内完成,而绘画是在一个平面空间中完成的。一个平面空间的大小由它的高度和宽度决定。而在这个通常由四条边缘界定的平面空间内,绘画却可以创造出包含另一个维度的视觉幻象,即深度的幻觉。

第二节 历史知识

一、古埃及绘画的空间——平面化的空间

绘画中,平面化的空间处理,意指创造不具有深度幻觉的空间,但实际上几乎所有画面上出现的符号都能带来深度的错觉,比如,在空白的画面上画一条直线,这时你就可以把这条直线看成是浮在白色背景平面上的另一层平面空间。所以平面化的空间是相对而言的。与文艺复兴时期的绘画作品相比较,古埃及的绘画在空间深度的表现上给人更加平面化的视觉感受。对一幅古埃及绘画来说,空间就是画面中呈现的物与物之间的距离、方向和大小的关系。在描绘物体时,古埃及人常常选择从最易辨识物体特征的角度观察而获得的视觉形象,并很少采用重叠和改变物体大小的方法,古埃及的方法,在视觉上减弱了空间深度感的表现。当然,这种样式并没有损坏古埃及绘画所具有的极高的艺术审美价值,而且正是这种对空间的处理形式,造就了古埃及绘画在艺术史上独特的美学价值。

如图 1-1 所示,池塘以俯视图的形式呈现,而树、鱼和鸟都以侧面形式呈现。这种画法的

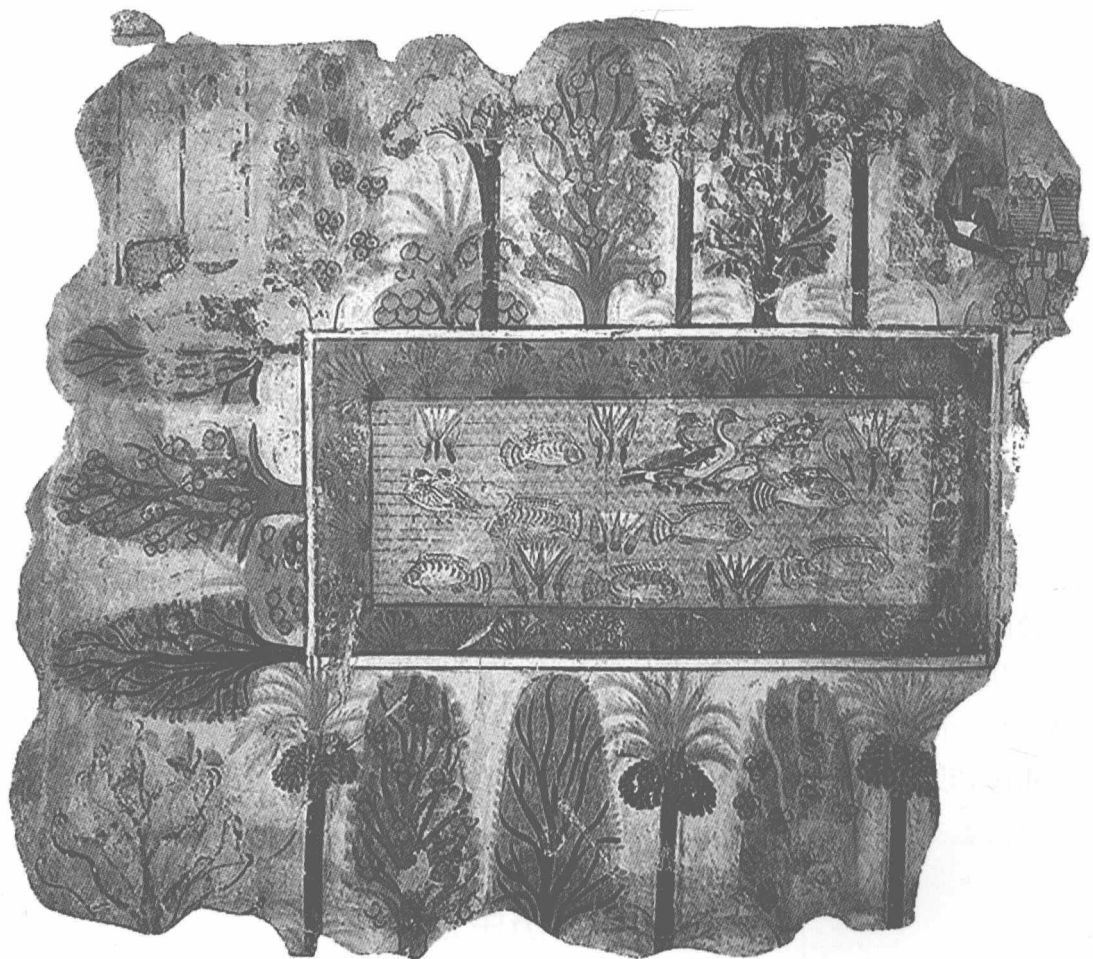

图 1-1 《内巴蒙花园》^①

特点是,以方形再现方形,以对称再现对称,所有物体的描绘都是采用最能够反映其形体特征的角度而获得的形象,力求最大化地表现(而不是再现)物体形象特征。

人物的肩膀、眼睛采用正面观察所得的形象,脸、手、腿、脚则是侧面形象。将两种不同角度观察后得到的形象进行组合应用(见图 1-2)。

二、文艺复兴及之后——具有深度的空间

文艺复兴时期,意大利建筑师布鲁内莱斯基创造发明了一套系统的方法,“借此,绘画能以科学的测量方法表现出距离。”^②这就是几何透视的方法(详见第四章透视)。从此,在几个

^① 约公元前 1400 年,出自底比斯的一座墓室壁画,64 厘米×74.2 厘米,藏于伦敦大英博物馆。

^② 摘自《世界艺术史》第十章《15 世纪的欧洲艺术》。

图 1-2 《赫亚尔肖像》^①

世纪以内,西方绘画的空间表现大体都沿袭这样的思路:借助这个方法,达到以在平面的空间内再现客观的三维空间深度的目的。这期间似乎从没有对这一目的产生过怀疑,直到 19 世纪末的技术革命导致的对于绘画意义的整体性反思,才使得西方的绘画艺术面貌有了 180 度的转变,空间深度的表现渐渐被克制在有限的范围内,最终被限定在二维空间中(见图 1-

^① 约公元前 2778 年至前 2723 年,赫亚尔墓室的一扇木门,高 115 厘米,藏于埃及开罗博物馆。

3)。纵观西方绘画史,从极力强调景深效果的文艺复兴时期绘画到极力消除景深效果的蒙德里安的抽象绘画这一漫长过程中,各个时期的绘画作品关于空间深度的表达不断变化,文艺复兴之前,画面空间表达趋于平面化,文艺复兴及以后的巴洛克时期,借助几何透视法,绘画沉浸于对无限远的纵深感的狂热追求。然而,自塞尚、立体派之后,到马蒂斯、蒙德里安,绘画又开始了自觉的对于平面化空间表现的探索。

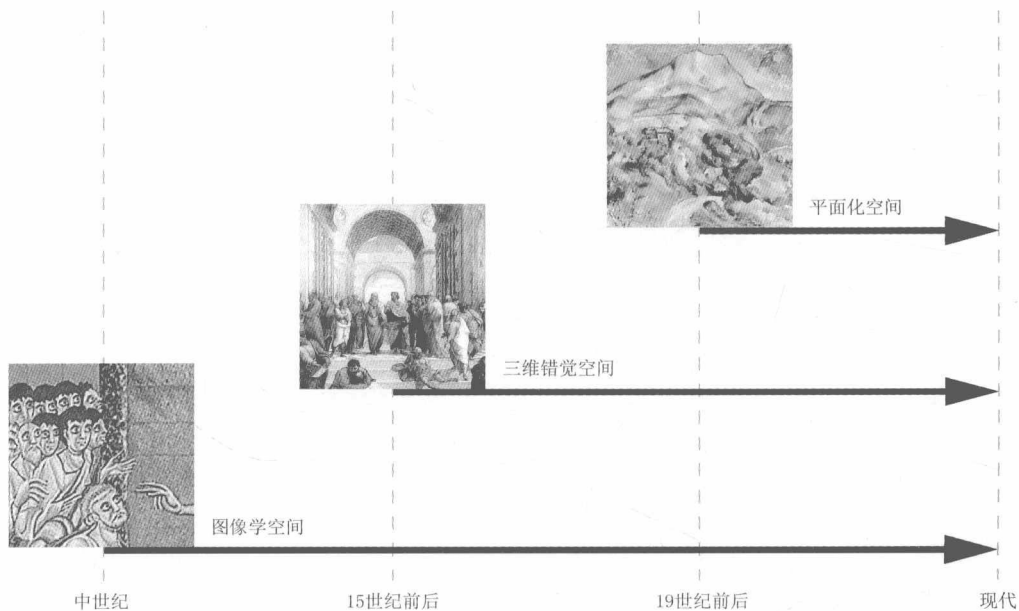

图 1-3 西方艺术史中空间深度表达演变的三个主要时代的划分

第三节 应用实践

一、获得平面化空间的方法

(一) 逆远近法

继印象派之后,西方绘画受到日本东方绘画风格的影响,很多画家的作品体现出平面化的装饰风格,如马蒂斯、维亚尔、勃纳尔、克里姆特等人的作品。马蒂斯常常在画面中将背景处理得更加醒目,以及运用逆远近的方法,有意压缩空间的深度,以追求画面的平面化效果(见图 1-4a)。

图 1-4b 去除原画面背景,并示意出人物应处的三维空间。

图 1-4c 作者有意将背景以装饰手法进行平面化处理,减弱空间深度表现。

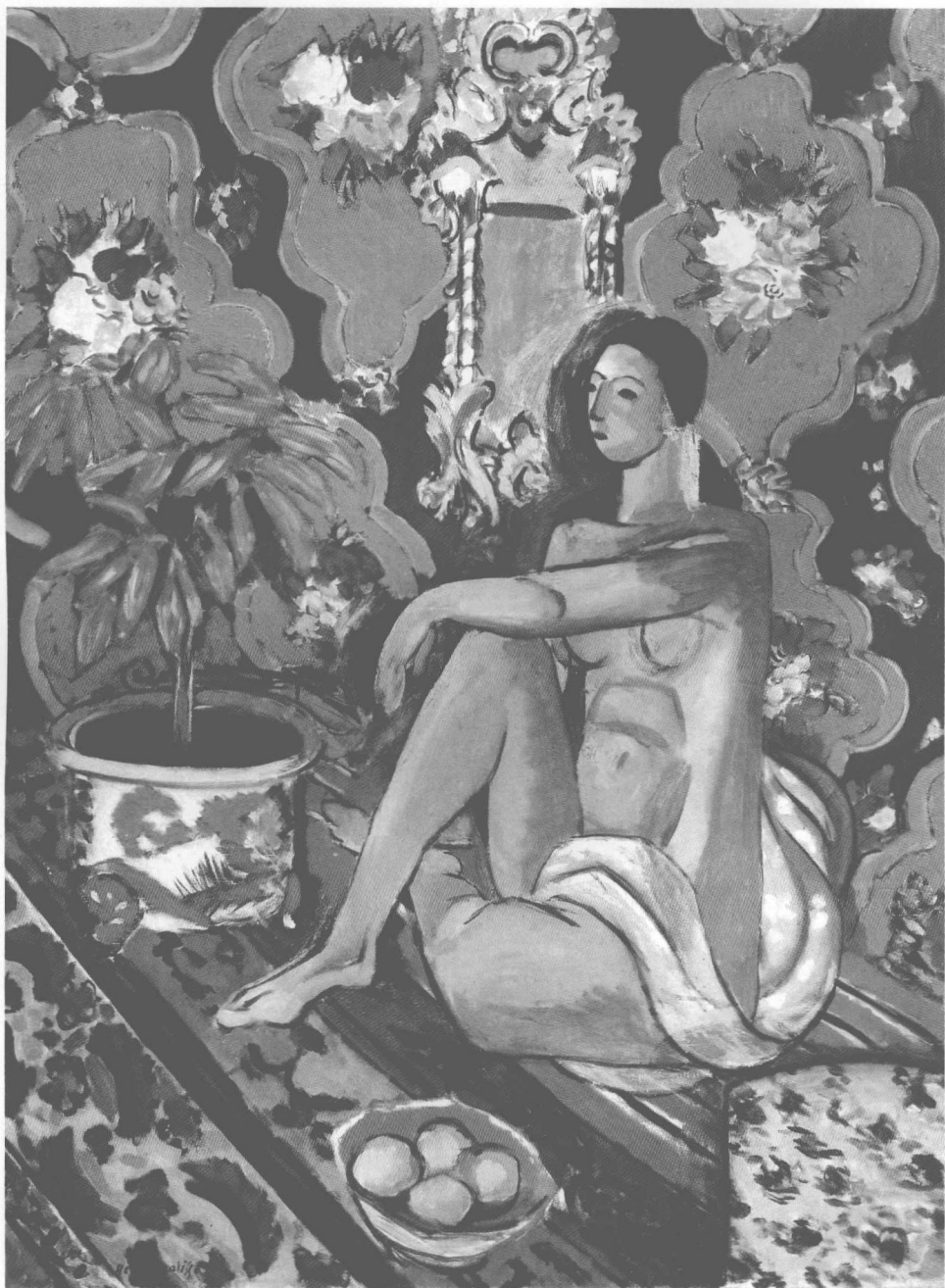

图 1-4a 《装饰背景上的装饰人物》^①/马蒂斯

① 马蒂斯,1927年,油画,97.8厘米×130厘米,藏于巴黎蓬皮杜艺术中心。

图 1-4b

图 1-4c

图 1-4

分析马蒂斯这幅作品的空间处理手法,可以看出他有意将冷色色彩运用到画面中近处的景物上。冷色与暖色并置时,冷色在空间中具有后退的效果,这也是西方传统绘画一直遵循的色彩处理原则之一,但现代主义画家们却反其道而行之,有意将冷色运用在近处的景物上,以获得更加平面的感觉。塞尚等其他现代绘画的先行者在作品中也都进行过类似的画面处理。另外,夸张而清晰地强调背景的装饰图案,也缩小了空间的深度。

(二)解构物象,进行再构成

毕加索的这幅现代主义肖像作品(见图 1-5)采用立体主义的手法,较之古典主义肖像作品,人物的立体感、画面的空间深度表达被大大减弱。立体主义的这种方法如果用形象些的

图 1-5 《哭泣的女人》^①/毕加索

^① 1937年,油画,60厘米×90厘米,藏于伦敦泰特现代艺术馆。

例子来描述,好似将一尊写实风格的雕像打碎,再将这些碎片放置在一个平面上重新进行主观化的组合,以构成新的物象。这样,原来这尊雕像的纵深维度就被大大压缩了。

(三)将画面中的物象进行剪影化处理

图 1-6 中的人物由于缺少光线照射在立体物上而呈现的明暗变化,使得三维的体积感消失,空间深度表达减弱。但同时被强调出来的人物轮廓造型突出了人物的动作形态表现。

图 1-6 《管仲射小白,荆轲刺秦王,伏羲女娲图》^①

^① 汉画像石,武梁祠拓片,东汉 147—189 年,山东嘉祥。